

Bottin featuring Lucio Dalla

Lunedì Cinema

This "new" version of Lunedì Cinema has a story that takes us back nearly twenty years. I met Lucio Dalla in 2003. At that time I was a young artist-in-residence at Fabbrica research centre. I was assigned to prepare a concert to celebrate the 50th anniversary of legendary Italian racing driver Tazio Nuvolari's death. The brief was re-arranging the Dalla-Roversi album 'Automobili' (1976) giving it new and futuristic arrangements to be performed in a special concert at Palazzo Te in Mantua. I had put together a group of musicians which also included a turntablist and a video artist who mixed live audio and video fragments of period newsreels narrating Nuvolari's adventures as a daredevil driver. During that project, Lucio and I developed a friendship that went on to last even beyond our professional collaboration. At the time (I was in my 20s and mainly listening to jazz, rap,

funk and electronica) I could not be said to be the typical Lucio Dalla fan, as I only knew his best-known tracks. I saw him as an extremely skilled and experienced musician from whom I could learn as much as possible and understand the world behind the scenes of pop music. I then explored his discography almost all at once, as I tried to follow his eclectic journey as an artist and performer. While listening to his 1973-76 albums (the period when Dalla worked with all-around intellectual Roberto Roversi as lyricist), I started appreciating that unique style of conjugating music and lyrics that still sounds strong to this day: uncompromising, simple and yet profound. During the preparation of the 2003 concert and then in the following years (I was then commissioned by Lucio to take care of some special projects other than his "normal" tour), I kept in close contact with him, bringing him demos of my musical arrangements and ideas wherever I could reach him: Bologna, Rome (once we even went to the Vatican), on his boat in the Tremiti Islands and practically all over Italy when he was on tour, but more often I would go and stay with him in Bologna for a few days. At night, Lucio would drive me around the city's ring road (the famous 'viali'), making brief stops for cappuccinos in the street cafés that opened early in the morning, and sometimes visiting Trattoria da Vito (a legendary meeting place for Bolognese artists and songwriters). It was on these occasions that Lucio introduced me to the off-hours life in his city, to which he would later dedicate the song Dark Bologna in 2006. During those years, I also got to know and spend time with some of his closest friends and his extended family of collaborators, in particular Andrea Faccani, Lucio's actual cousin and factotum, who is now chairman of the Dalla Foundation. Lucio used to give a nickname to everyone, mine was initially 'Tudor' because he said I reminded him of one of those 16th century English portraits. That however didn't stick: after a few days Lucio had already switched to a more informal 'Gu'. One afternoon, while walking around Bologna, I naively asked (at the time I had no knowledge of his beginnings as a soul singer): 'Lux, why don't we make an electronic funk record?' He immediately curbed all my enthusiasm, explaining that his fanbase saw him as a melodic singer: 'Do you see all these ladies waving at me and wanting to hug me? Do you think they would like to hear a funk record?'. It was our mutual friend Amedeo Palazzi (nicknamed 'la Jula' by Lucio because of his alleged resemblance to the singer Jula de Palma) who suggested that I remix Lunedì Cinema. At the time, that song was slowly fading into oblivion: Italian public television had stopped using it as the theme song for their monday movie ('Lunedì film') programme and the retro appreciation for the 70s and 80s had not yet taken off. Lucio thought it was a good idea and gave the task of recovering the multitrack tapes. The original version was a single take and had been recorded without a click track. At the time I didn't have the technological means (and experience) to make a proper remix from those recordings, so I decided to forsake the original parts and start from scratch. Once I had prepared a new instrumental version, Lucio also wanted to record new vocals instead of using the old takes. A few days later we went to his studio, me sitting behind the mixing desk and Lucio behind the glass, in the recording booth. I remember that, despite the happiness of being able to record with Lucio, it was a moment of great apprehension for me: on the one hand I felt like a up-and-coming producer who had to get the best out of 'his' vocalist, on the other hand I was recording with a living legend of Italian popular music history with whom I could hardly have an equal relationship. Showing great patience, - it almost moves me when I think back on it! - Lucio complied with all my requests: 'Sing this one an octave higher; this other we'll double track; try something different there; nice, but let's try that again'. It was obviously Lucio's gigantic vocal and improvisational talent that made my simple suggestions effective. The idea for the telephone call ('Hello? Is that you?') came entirely from Lucio. After the recording session, I put together the 'scenario' for the fake conversation: the sound of the busy line, the dialling tones, the ringing of the telephone, the electrical noise caused by interference to the sound system. To give an even more realistic impression, I used Lucio's real phone number and recorded the ringtone of his old Nokia mobile phone. The track was included on my 2004 album, a rather unfortunate record: it was shelved by a new distributor and soon forgotten like many other releases by emerging artists at the time. Years later, I even went to the warehouse and found most of the boxes still sealed! No wonder 'Lunedì Cinema' didn't get much attention, apart from a few radio plays and compilations. This new release includes the 2008 'martedì dub' version (which wasn't on the cd album) and new remixes by my friends Leo Mas and Fabrice, to whom I am grateful. I would also like to thank Phil Rizzi and Mattia Lamele for playing guitar and bass respectively, and Manu for insisting on releasing this record as a limited edition vinyl on his label Archeo Recordings.

Lunedì Cinema finally has a proper release!

Bottin featuring Lucio Dalla

Lunedì Cinema

Questa “nuova” versione di Lunedì Cinema ha una storia che ci porta indietro di quasi vent’anni. Incontrai Lucio Dalla nel 2003: in quel periodo ero un musicista e sound artist in residenza a Fabrica, il centro di ricerca fondato da Oliviero Toscani e Benetton. Lì ricevetti l’incarico di realizzare un progetto per i 50 anni dalla morte di Nuvolari. Si trattava di riarrangiare in chiave “futurista” tutti i brani dell’album Automobili (1976) per un concerto speciale nel cortile di Palazzo Te a Mantova. Misi insieme una band che comprendeva anche un turntablist e un videoartista che mixavano dal vivo frammenti audio e video dei cinegiornali d’epoca che narravano i successi di Nuvolari. Dopo il concerto

nacque un’amicizia anche al di là della collaborazione professionale. All’epoca (avevo vent’anni e allora ascoltavo solo groove music, jazz, rap, funk, disco ed elettronica) non si può dire che fossi un fan di Lucio: conoscevo solo i suoi brani più noti. Per me era soprattutto un musicista esperto e saggio, da cui imparare il più possibile e capire il mondo dietro le quinte del pop. Così ho “scoperto” la sua discografia quasi tutta in una volta, per provare a comprendere il suo percorso. Ascoltando i tre album del periodo Dalla/Roversi rimasi fortemente colpito da quel modo di coniugare musica e parole che sento ancora fortemente innovativo: senza sconti, semplice ma profondo. Durante il lavoro su Automobili (e poi per altri progetti teatrali) mi tenevo in stretto contatto con Lucio. Per fargli sentire gli arrangiamenti andavo ovunque lui si trovasse: a Bologna, a Roma, in giro per l’Italia quando era in tour, alle Tremiti d’estate. Mi fermavo spesso nella sua casa bolognese. A tarda sera Lucio amava fare le “vialate” ossia il periplo della circoscrizione di Bologna, con frequenti soste nei bar aperti di notte, qualche volta anche alla leggendaria Trattoria da Vito nel rione Cirenaica. Lucio mi mostrava insomma quella Dark Bologna che avrebbe poi cantato nel 2006. In quel periodo ho conosciuto e frequentato anche tutta la sua “famiglia” di amici e collaboratori e soprattutto il cugino Andrea Faccani, allora instancabile factotum e oggi presidente della Fondazione Dalla. Lucio dava a tutti un soprannome: il mio fu dapprima «Tudor» perché gli ricordavo certi ritratti cinquecenteschi della dinastia inglese, poi divenne semplicemente «Gu». Un pomeriggio passeggiando per Bologna chiesi con ingenuità (inconsapevole dei suoi esordi come cantante soul): «Lux, perché non facciamo un disco funk elettronico?». Lui spense subito il mio entusiasmo dicendo che ormai era un cantante melodico: «Vedi tutte queste signore che mi salutano, che mi vogliono abbracciare? Secondo te queste vogliono un disco funk?». Fu Amedeo Palazzi (che Lucio chiamava «la Julia» perché secondo lui somiglia alla cantante Julia de Palma) a suggerirmi di realizzare un remix di Lunedì Cinema. All’epoca era un brano che sembrava non interessare più a nessuno: la Rai aveva smesso di trasmettere la sigla e ancora non era arrivata la retromania per gli anni Ottanta. Lucio acconsentì e fece recuperare il multitraccia originale. Era però una sessione fatta all’improvviso e senza metronomo. All’epoca non avevo i mezzi per tirarne fuori un remix efficace. Decisi allora di ripartire da zero, senza usare elementi della versione del 1983. Portai la nuova strumentale a Lucio che (dopo averla sentita in macchina a tutto volume) volle subito metterci la voce: non quella originale, una nuova fatta apposta. Qualche giorno dopo eravamo già nello studiolo di Via d’Azeglio, lui al microfono e io in regia. Ricordo che, nonostante la felicità di poter registrare con Lucio, fu per me un momento di grande apprensione: da una parte mi sentivo un giovane produttore che doveva tirare fuori il meglio dal “suo” cantante, dall’altra parte del vetro avevo però un pezzo di storia della musica con cui non potevo certamente avere un rapporto alla pari. Con una pazienza che a ripensarci quasi mi commuove, Lucio assecondò tutte le mie richieste: «Questa ricantala un’ottava sopra, quest’altra la raddoppiamo, qui fai un vocalizzo, bello però rifacciamolo». Fu ovviamente il gigantesco talento vocale e improvvisativo di Lucio a rendere efficaci i miei semplici suggerimenti. L’idea del telefono («Pronto? Sei tu?») fu sua. Tornato a casa realizzai lo scenario sonoro della finta telefonata: il “tu-tu” della linea fissa, il numero composto digitando sulla tastiera, il cellulare che squilla, l’interferenza della telefonata nell’impianto stereo. Per rendere il tutto più realistico usai il vero numero di Lucio e la suoneria del suo vecchio Nokia. Il brano fu inserito nel mio disco del 2004. Un album piuttosto sfortunato perché, poco dopo l’uscita, il distributore venne acquisito da un’altra società e quel disco (insieme a tanti altri di artisti emergenti) venne del tutto trascurato: qualche anno dopo mi recai nei magazzini e trovai gli scatoloni ancora sigillati. Così Lunedì Cinema non ebbe molta visibilità; appena qualche passaggio radiofonico e un paio di licenze per compilation. Il disco che avete tra le mani contiene la versione dub (mai uscita su disco, non era nemmeno nel cd del 2004) e due nuovi remix realizzati dagli amici Leo Mas e Fabrice, cui va la mia gratitudine. Ringrazio inoltre Phil Rizzi e Mattia Iamele per aver suonato le parti di chitarra e di basso, e Manu di Archeo Recordings per questa pubblicazione solo su vinile e in poche copie.

Lunedì Cinema è finalmente un disco!

Guglielmo Bottin - Venezia, marzo 2022
www.bottin.it